

XULIXIAN JINXIANG CHANGQIANG XUAN

徐丽仙

经典唱腔选

珍

藏

版

● 徐丽仙唱腔艺术研究室 编

苏州大学出版社
Soochow University Press

XULIXIAN JINGDIAN CHANGQIANG XUAN

徐丽仙

徐丽仙唱腔艺术研究工作室编

经典唱腔选

珍

藏

版

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

徐丽仙经典唱腔选:珍藏版 / 徐丽仙唱腔艺术研究
工作室编. —苏州:苏州大学出版社, 2018. 5
ISBN 978-7-5672-2435-3

I. ①徐… II. ①徐… III. ①评弹—唱腔—选集
IV. ①J826.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 095121 号

书 名: 徐丽仙经典唱腔选(珍藏版)

编 者: 徐丽仙唱腔艺术研究工作室

责任编辑: 刘 海

装帧设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

E-mail: Liuwang@suda.edu.cn QQ: 64826224

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-67481020

开 本: 700 mm×1 000 mm 1/16 印张: 11.25 插页: 2 字数: 156 千

版 次: 2018 年 5 月第 1 版

印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2435-3

定 价: 49.00 元

凡购本社图书发现印装错误,请与本社联系调换。服务热线: 0512-67481020

序

左 絃^①

在评弹的不同流派唱腔中，徐丽仙的“丽调”，不但在唱腔方面发展较大，而且表现的题材、内容丰富多彩，因此在群众中流传很广。

徐丽仙在旧社会的苦难境遇里学艺，在中华人民共和国成立后成长。她有着得天独厚的音乐禀赋，更有过坚毅、刻苦的勤奋努力。在党的关怀领导下，她认清了正确的方向，走上了正确的道路。

通过深入工农兵，徐丽仙丰富了自己的创作源泉。轰轰烈烈大搞技术革新的群众运动、热气腾腾打谷场上的劳动场面、人民群众为社会主义所进行的三大革命运动火热的斗争生活，都给了她以教育和感受。多年来，她不断给自己提出新的任务，追求新的目标。她说：“流派要跟上时代。流派必须为内容服务。”她是决不单纯为流派而流派的。她不断发展自己的唱腔，努力于歌唱新的时代，表现新的人物。敬爱的陈云同志曾经说：“徐丽仙在评弹曲调的发展中是有一定的地位的。她对党的政策和历次政治运动都有作品配合。”

任何人在艺术上造诣的得来绝非偶然。每一个作品的成功和创作者的思想劳动都是成正比例的。“意象惨淡经营中。”徐丽仙对自己作品中的一腔一句都曾付出过艰苦的劳动。为了把握一个音乐形象，体现一个意境，她往往要哼唱上几十甚至上百遍，有时在琵琶上弹得手指红肿

^① 左絃，原名吴宗锡，评弹理论家、作家、曲艺评论家。著有《怎样欣赏评弹》《评弹散论》等专著，并主编有《评弹文化词典》等，对评弹事业的传承发展有重要贡献。

发痛。一个唱腔的形成常常是琢磨几天甚至几个月，设计几个乃至几十个方案，反复推敲的结果。当然也有一气呵成的神来之笔，但那也正是在长期琢磨和积累的基础上的一次飞跃。作为一个有心人，她还从浮云的飘驰、游鱼的摆尾、水波的荡漾中，去揣摩其节奏、神态，以丰富自己唱腔的表现力。

徐丽仙从不满足于已经取得的成就。尽管求得新的突破（用她自己的话来说就是“敲脱自己的路子”）是艰难的，有时甚至是痛苦的，但对于创造，她是坚决和勇敢的。她多次舍弃自己委婉、缠绵、纤丽的特色，向欢乐、刚强、高昂进发。为了表现火热的现实斗争，她要求词作者冲破七字句的框框。她乐于接受长短不同的唱词，她的代表作中就有着仅仅四句的小诗和七十多句的开篇。她认识到，要创，就要闯。在艺术创造的道路上，她一直是勇往直前的，每一个新的作品的完成，对于她都是一个新的起点。

作为一个创新道路上的勇士，对于别人的艺术成就，她却又是一个虚心而又认真的学生。她热爱各种音乐作品和演唱艺术。她研究评弹的各种流派唱腔，她学唱京剧和各种地方戏曲、曲艺。她认真地聆听各种民歌和音乐作品，从中汲取养料。她还争取和不同流派的艺人合作演唱，如与朱雪琴对唱《来唱革命歌》，与周云瑞对唱《卖余粮》，与朱慧珍对唱《党员登记表》等，这样既是为了尝试新的创作，也是为了使双方得到补益。

徐丽仙所创造的流派唱腔十分丰富。这里编选的是她的一些代表作，有传统和历史题材、现代题材的开篇和选曲以及用弹词音乐谱唱的老一辈无产阶级革命家的诗词。为了展示徐丽仙艺术创作的全貌，给研究其唱腔流派的人提供材料，我们收集了她在艺术上有特色的作品并将之汇编成集。按创作年份前后的次序排列，并标明创腔时间。从这里，可以看出“丽调”的发展过程，还可以看出在“四害”横行的年代里，徐丽仙受到的压制和迫害——她至少有十年未能如愿地从事创作活动。

音乐的创作过程是包括演唱和演奏在内的。徐丽仙不但善于音乐创作，更是一个有独特风格的演唱家。她用自己宽厚的嗓音以及富有特色和韵味的卓越唱法，在演唱实践中进一步完成、丰富、提高自己的创作。我们汇编成集的曲谱是根据她的演唱记录下来的，但比起她本人的演唱来，还是不免大大逊色的。

徐丽仙在发现自己患了癌症后，并没有向病魔屈服，在与顽疾做斗争的同时，徐丽仙从未间断过她的创作。《怀念敬爱的周总理》和毛泽东同志、叶剑英同志的诗词都是她带病谱唱的。我们热切地祝愿她能够战胜疾病，新长征中还能谱唱更多更好的作品，做出更大的贡献。我们也热切地期待着为这本集子再编续集。

1978年12月8日

（原载《徐丽仙唱腔选》，上海文艺出版社1979年11月，有改动）

目 录

丽调简析	连 波 / 001
勤于事业 艺无止境	徐丽仙 / 008
谈艺术上的突破	徐丽仙 / 010
我爱唱《新木兰辞》	徐丽仙 / 013
长生殿·宫怨	/ 018
罗汉钱·对比	/ 024
罗汉钱·小飞蛾自叹	/ 028
红楼梦·绛珠叹	/ 036
红楼梦·晴雯补裘	/ 044
杜十娘·梳妆 (一)	/ 052
杜十娘·梳妆 (二)	/ 057
新木兰辞	/ 060
双珠凤·火烧堂楼	/ 071
双珠凤·祭夫	/ 086
紫娟夜叹	/ 096
闹春曲	/ 106

闻鸡起舞 / 114

红楼梦·黛玉葬花 / 122

卜算子·咏梅 / 131

全靠党的好领导 / 134

红楼梦·宝玉夜探 / 141

《二泉映月》总谱 / 154

后 记 / 170

编后记 / 172

丽调简析

连 波^①

成为一种流派唱腔，必定有其鲜明的风格特色，但又不被某种特色所约束。优秀的流派唱腔，总是根据不同的内容，在其风格特色基础上，创造出各种各样、丰富多彩的音乐形象来。徐丽仙的丽调，在创腔和唱法上就有这种独到的表现力。

本书所选唱腔，大多各有特点。通过唱腔、唱法和过门的细致刻画，将丰富的社会内容予以生动的展现。如《六十年代第一春》等开篇，音调明朗、节奏欢快；《怀念敬爱的周总理》等，则以无限深情的音调，整散多变的节奏，深切地揭示了无产阶级的真挚感情；《推广普通话》等开篇，运用欢悦、诙谐的唱腔旋法，如说似唱地阐述了推广普通话的重要性，听来亲切自然；为老一辈无产阶级革命家诗词的谱曲，更以独到的艺术手段来讴歌崇高瑰丽的革命内容，别出心裁地将明朗辽阔的山歌音调与丽调结合起来，生动地表现了革命的乐观主义精神。

再以所塑造的几个古代妇女的音乐形象来说，她们各具鲜明的性格特点，例如：《新木兰辞》形象而概括地表现了我国古代巾帼英雄的昂扬气概；《黛玉焚稿》则用委婉悲沉的唱腔倾吐了林黛玉“无限伤心泪不干，把那旧帕新诗一炬完”的激愤悲切之情……丽调能做到艺术形式与思想内容的较好统一，塑造了不少栩栩如生的音乐形象。

^① 连波，著名作曲家，上海音乐学院教授，对评弹流派唱腔颇有研究，尤对丽调情有独钟，并有个人独特见解。

下面，简扼地谈谈丽调在创腔和唱法上的几个特点。

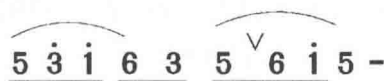
丽调的行腔，用音简练，形象生动。有些地方为了感情需要，只用一字一音来表现，如《黛玉焚稿》开头一句“风雨连宵”四字，几乎一字一音，这一单调委婉的唱腔，将林黛玉孤独病吟在潇湘馆的冷落情景给以深刻的描绘。当然，一字一音，并非仅表现悲凄之情，有些地方，由于旋律、节奏及唱法的不同，也能揭示昂扬奔放的情绪，例如《大柳树》“虎头山下”四字，虽也基本上一字一音，但行腔跌宕，唱法昂扬，却又描绘了“狼窝掌里风雨暴”的另一幅图景。所谓简练，并非局限于一字一音，为了感情需要，也可用一字多音的艺术手法，但这“多音”，不是烦琐，也须简练，如《黛玉焚稿》中“她娇躯常拥香罗被”一句，行腔委婉曲折，旋律起伏多变（这句腔是丽调的常用腔），将林黛玉凄切悲怨的神态如泣如诉地表述了出来。

丽调在用音简练方面，还常用一种七度大跳来凸现唱词的思想内容，例如《红叶题诗》中“红叶题诗付御沟”，连用两次七度大跳，将韩采苹那种抑郁中题诗的激情加以渲染，且又点出了这个开篇的主题。诚然，运用七度大跳与其他因素结合起来，还可表现多种多样的感情色彩，例如《新木兰辞》等唱腔中也常用七度大跳的旋法，但所揭示的感情却是很不相同的。

用腔简练是丽调的特点之一。

丽调的字位节奏处理，在继承传统艺术基础上做了进一步的发展，使字位的节奏安排更加妥帖、灵活多变，能把唱词的语言节奏及语势神态表现得流利生动、顺畅悦耳。如《大柳树》“虎头山下土……质劣”一句，将“土”字延长，“质劣”二字紧连，夸张地将虎头山下质劣的泥土加以强调，这里也正好利用“质劣”二字在苏州方言中是入声字不宜用长腔的特点，短促的节奏有力地凸现了“质劣”的含义。虽然在一般传统唱腔中也常这样处理，比如陈调唱腔是这样的：

土 质 劣，

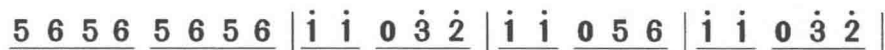
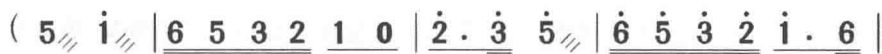
可以看出，新旧两种唱腔的字位节奏虽然相似，但经过出新后，由于旋法的改变，节奏的伸展，比原来的陈调更为妥帖，内容展现得更加充分。

徐丽仙在字位节奏处理方面颇具匠心，有独创性，这是丽调的特点之二。

我们知道，音乐是时间艺术，在演出时，乐音随着时间的运动一发即逝。因此，一个唱段如果没有严谨的结构，缺乏一定的逻辑性，那么听来必定似散沙一般，抓不住要领，或听后即忘，印象不深。

徐丽仙在创作开篇时常用的手法有：“渐层趋紧”式的结构，就是运用多种板式的变化，采用由慢渐紧的形式，如《新木兰辞》就是；“分段复尾”式的结构，就是一个开篇分成若干段，每段的结尾句唱腔重复，用以突出主题，如《推广普通话》中各小段的尾句“所以大家要来学普通话”，唱腔重复，以加强听众的印象。再如《小妈妈的烦恼》中“想起了早婚烦恼（啊）多”一句，唱腔略做变化重复，也是分段复尾的结构形式。

另一种方式是：开篇的每一小段之间，用相似的过门作为分段复尾形式，如《全靠党的好领导》中

003

就是运用这一过门贯串始终，使各段不同的音乐形象仿佛珠子般用线串

丽调简析

连起来，使之在变化中起到了统一的作用。又如《社员都是向阳花》中则用相似的过门，在各小段间作适当的变奏加以贯串。

再一种是用“首尾呼应”的结构形式，以明朗亲切的山歌音调来首尾呼应，由此也突出了中间部分的主要内容。这种艺术手法，是借鉴了歌曲创作中 A^1-B-A^2 的结构形式。

徐丽仙在演唱选曲时，则大多采用“整篇平叙”的结构形式，也就是说全曲基本上是用一种中等速度的板式。这种结构形式，是弹词选曲中所常用的。但徐丽仙在这种整篇平叙中根据唱词感情的细腻变化，运用了频繁的速度变化来与之相适应。例如《黛玉焚稿》中“哪晓婢子无知直说穿”至“一阵阵伤心一阵阵酸”，在六句唱词中，速度变换了七次，细腻地把黛玉当时的复杂心情体现得细致入微、深刻动人。这种整篇平叙的结构形式，如果“一板”到底，往往会导致拖沓平板的弊病。因此，丽调常用的频繁的速度变化，对于感情的衬托、唱段的完整起着很大的作用。

徐丽仙在创腔时非常讲究布局，唱段结构安排严谨，逻辑性强，这是丽调的特点之三。

丽调的过门运用（包括引奏、间奏和尾奏），打破了陈旧的固定格式。从内容出发，需要时，大加发挥；不需时，从简省略，不被呆板的程式所约束。例如《贺新郎》的引奏即在传统过门的基础上作了适当改编，从高音处渐渐下行，又回旋地做了几次起伏，将“挥手从兹去”“苦情重诉”的心情深切地体现了出来。但是，当唱词内容即规定情景不需要引奏时，就直接起唱，如《黛玉焚稿》《投江》《情探》等就是，省略引奏而直接起唱的艺术处理，对上述内容的表现更为有利。间奏和尾奏，也有同样的处理。

徐丽仙运用不同的过门来突出丰富多样的内容，是很有独创性的。这是丽调的特点之四。

丽调运用宫调的转换来凸现主题思想，也是她的显著特点。

转换宫调的艺术手法有如下两种：一种是通过过门来转，比如《社员都是向阳花》中，“集体经济发展大”后的间奏，自然地转入上四度宫音系统上去；唱完“金黄稻穗接彩霞”后的间奏，又转回原宫音系统上来。这么一转，感情得到进一步发展，使之更加欢乐明快，颂扬了棉桃如云朵、稻穗接彩霞的一片丰收景象。第二种是由唱腔直接来转，以拖腔作转接过渡，自然地转到上四度宫音系统上去。唱段间运用转换宫调的艺术手法，对凸现某种内容是颇有效果的。

一般来说，江南许多民间音乐中，唱段或乐段转入上四度宫音系统的，大多是表现明快欢乐的情绪；反之，转入下四度宫音系统的，大多是表现深沉激越的感情。在丽调唱腔中常可听到这种处理，比如在《怀念敬爱的周总理》的行腔中，常常转入下四度宫音系统来揭示深沉激越的感情，尤其在“可恨那‘四人帮’迫害周总理，罄竹难书，罪恶累累”等处更为突出。

转换宫调来凸现主要内容，是丽调的特点之五。

下面再简要地谈谈丽调的唱法特点。

丽调的唱法，处理细致，运用恰当。所谓唱法，即是演唱上的润腔方法。徐丽仙极为重视唱法对唱腔的艺术加工。她曾做了个比喻：“创作好一首唱腔，只完成了一半，还有一半，要靠唱法的润色，才能做到声情并茂，真正全部完成任务。”

徐丽仙的嗓子音色并不十分嘹亮，宽厚中略带些沙音，但听来却韵味醇厚，含蓄深沉。在演唱时，能做到刚柔相济，轻重适宜；吐字归韵，清晰自然，且能把声与情良好地结合起来。声音的变化，是根据感情而产生的，同样一句话，由于语调声音的不同可产生截然不同的感情色彩。比如在《怀念敬爱的周总理》中一句“谁说伟人已长睡？”明知周总理已与世长辞，但人们总觉得总理没有离开，于是徐丽仙在演唱时用极其深沉的声调，内心十分激动地仿佛在说：伟人是不会长睡的呀！他将永远活在我们每个人的心中。此时，声调虽然深沉，但感情却万万

激动，从声调中体现出亿万人民的心声。

徐丽仙在唱法上很注意力度的轻重变化，使平面的唱腔加强了立体感，从而使整个曲子有起伏，有层次，顿挫分明，刚柔相济。

丽调还常用一种颇有特色的连续滑音唱法，这种唱法常在情绪深沉或内心激动等处运用，例如《投江》第一句“夜沉沉”、《新木兰辞》中的“叹息愁绪”……

各种演唱技巧的运用，务必与所表现的内容紧相吻合。因此，首先要对内容有深刻的理解，然后才能运用合适的技巧来体现它。比如徐丽仙在演唱《红叶题诗》时，因要刻画只有十五岁的韩采苹这样一个少女形象，于是发声力求纤细，尽可能与她的年龄、性格相吻合，并在演唱处理上还要将其复杂、思慕的少女心理体现出来；《投江》中的杜十娘则与韩采苹不同，杜十娘是个饱经风霜、见过世面的人，于是声调老练；而《黛玉葬花》中的林黛玉则又与杜十娘不同，在演唱上又要将她忧郁善感的病态通过声音表现出来。可见，不能唱得千篇一律，要有个性，更要有形象，这才能拨动听者心弦，给人留下深刻印象。

有些演员在演唱时会出现一种“膈腮音”，膈腮音的声音扁而浅，不好听，因而被称为“败音”。但徐丽仙根据内容需要，将“败音”经过改造运用在合适的地方，获得了良好的效果，如《新木兰辞》中“意气扬”的“扬”字，就是用膈腮音的唱法：将字在渐渐的张口中唱出，并逐渐加大音量，使豪迈奔放的气概展现得更更有气派。由此可见，对于传统艺术中的有些演唱技巧，不能绝对加以否定，只要经过改造，用得合适，还是能发挥其积极作用的。

徐丽仙在用气、气口等的处理上也很讲究。用气太粗则拙，用气太细则飘，要恰如其分，掌握分寸。气口的运用，不仅是为了断句分节，而是要紧密为内容服务。该断之处，收敛清楚，不拖泥带水；该连之处，无论旋律高低运转，都要唱得气断而情不断，好似藕断丝连，给人以一气呵成之感。她把用气的粗、细，气口的断、连，与所表现的具体

内容融为一体，不露痕迹。

总之，徐丽仙在唱法处理上能做到声情结合，含蓄深沉，因此，经得起细细咀嚼，给人以无穷的回味。古人曾说：“言情之作，贵在含蓄不露。”这可以说是丽调的特点之六。

徐丽仙在创腔和唱法上是有丰富的经验和显著的成就的，这里只是简要地介绍她的一些基本特点，希望有更多的同志对丽调进行探讨和研究，使其在文艺百花园中更加绚丽芬芳。

1979 年元旦

于上海音乐学院

（原载《弹词音乐初探》，上海文艺出版社 1979 年 9 月，有改动）

勤于事业 艺无止境

徐丽仙

有些人讲我在艺术上“太疙瘩”（挑剔），是的，我很“疙瘩”。我在艺术上经常跟自己“过不去”。在谱曲调时，常常为一句唱腔、一个过门甚至几个音符反复哼唱几百遍。如谱《黛玉葬花》时，从一开始接唱词到曲调成形自己初步觉得可以唱了，就花了一年九个月。在这个过程中，许多人听了后都认为“差不多了”，我总感到“还不够”，光开头一句“一片花飞”四个字就反复去琢磨了九天。任何唱腔要使听众留下深刻的印象，第一句是很重要的，开场就要抓住观众的情绪，结尾要让人有所回味。在组织乐曲时，我喜欢高亢的乐句一定要有低沉的乐句来衬托，要有抑扬顿挫，避免机械的一高一低的做法。有些字眼一个字要分几段咬，即“头、腹、尾”和曲调要很紧凑地结合。如《新木兰辞》中“夜渡茫茫”，其中两个“茫”字如果用一样的唱法就显得平淡无味，没有变化。在谱曲和演唱时，一定要逼自己跳进角色中去，使自己心中有情，眼前有景，这样就能把人物唱得栩栩如生，故事描绘得丝丝入扣，收到使听众如见其人、如临其境的艺术效果。我深深体会到，在艺术上对自己“疙瘩”，观众在看你演出时就不会“疙瘩”，如果在艺术

徐丽仙在演出中

上原谅自己，观众就不会原谅你。

一个唱腔流派要在统一的风格下显示出不同的艺术个性，表现出多种多样的情操，在艺术上“不疙瘩”就做不到。我的“丽调”唱腔在向明快、流畅、欢乐发展的同时，始终不放弃原来具有的深沉、优美、隽永的基本特点。我在为叶剑英同志《八十抒怀》一诗作曲时，选用了评弹前辈老艺人陈遇乾的“陈调”作基础，因为“陈调”比较适合年纪大的人唱，但又不能如法炮制光用“陈调”，否则又另属一格了。既要保持“丽调”独特的风格，又要参考“陈调”的唱法，而不能给人以“陈调”的感觉，于是又吸收了“俞调”和常香玉豫剧唱腔里的精华，将它们进行有机的结合，化成具有“丽调”风格的唱腔，这项工作犹如电焊工焊钢板要求焊得看不出裂缝，这里“疙里疙瘩”的事可多了。在两个月的谱曲过程中，光“长征接力有来人”一句，我就反复哼唱了不下千遍，要通过这句唱词把“中国一定能实现四个现代化”的信心唱出来。

艺术上要“疙瘩”，眼高手低不行。任何一门艺术都有其基本功。要扎扎实实地打好基本功，就要把传统唱法的底子打好，只有这样才能使评弹演唱不断发展。这就像工人要革新机器，一定要了解、熟悉这部机器的每一个零件性能，否则凭空怎么来革新呢？随着科学文化水平的提高，听众的欣赏水平也不断提高，对演员的要求也就越来越高。如果我们的艺术水平不提高，就难免观众“疙瘩”；还是演员高标准要求自己，艺术上“疙瘩”些为好。

过去老一辈学艺的经历是含悲带血的，今天党和国家为我们青年人创造了这么优越的学习条件，有毫无保留愿把一切传授给青年的教师，有宽敞的练功房和营养费……这种种条件，我们从旧社会过来的人连做梦也没梦到过。今天在青年演员面前展开着漫长而又广阔的艺术道路，我送青年演员八个字：勤于事业，艺无止境。

（原载《文汇报》1979年6月28日，有改动）

勤于事业 艺无止境

009

